

Manifestaciones, huellas y herencias del surrealismo en las literaturas del Río de la Plata
(1925-1955)

Prof. Dr. Hebert Benítez Pezzolano

PROGRAMA (contenidos)

1. El surrealismo francés en el contexto de las vanguardias europeas. André Breton y una larga historia (1924-1966). Los pilares fundacionales: automatismo psíquico, onirismo, asociación libre, lo maravilloso, cadáveres exquisitos, objeto surrealista y azar objetivo. Las letras, la plástica y el cine. Disidencia y politicidad. Surrealismo y revolución. Recepción, motivaciones, desarrollos surrealistas e hibridaciones en el decurso de los vanguardismos latinoamericanos.

Lecturas principales recomendadas:

Artaud, Antonin (2012). "La actividad de la Central de Investigaciones surrealistas" (1925), en *Carta a los poderes*. Buenos Aires: Argonauta; pp. 47-54.

Breton, André (2009). *Manifiestos del surrealismo*. Traducción de A. Bosch. Madrid: Visor. [Existen numerosas ediciones de los Manifiestos. Para el curso se indica especialmente el Manifiesto del Surrealismo (1924); pp. 15-61]

Maturo, Graciela (2015 [1967]). *El surrealismo en la poesía argentina*. 2ª. edición. Buenos Aires: Prometeo. [I. El Surrealismo. Sus fundamentos, alcances y proyecciones; pp. 19-39]

Nadeau, Maurice (1993 [1945]): *Historia del surrealismo*. Montevideo: Altamira/Nordan comunidad. [Tercera parte. El período razonador del surrealismo-1925-1930; pp. 95-122]

2. La fortuna del surrealismo en las letras y el arte latinoamericanos. Vanguardia y surrealismo en el Río de la Plata: para una explicación de motivos en las esferas sociopolíticas y de la cultura. La contraculturalidad surrealista y el otro reparto de lo sensible. Lo *surrealizante* como concepto. Panorama de las artes plásticas. Primeras recepciones literarias argentinas y uruguayas. Textos y contextos comparados. Las revistas porteñas de filiación surrealista y las aristas de un movimiento. Selección de textos programáticos de las revistas *Qué*, *Ciclo*, *A partir de cero*, *Letra Y Línea* y *Boa*.¹ El liderazgo poético, teórico e intelectual de Aldo Pellegrini.

Lecturas principales recomendadas:

Ferdinán, Valentín (2002). “El fracaso del surrealismo en América Latina” , *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, tomo 28, N.º 55; pp. 73-111.

Maturo, Graciela (2015). Op. cit. [III. La literatura argentina y el Surrealismo; pp. 55-87]

Pellegrini, Aldo (2016). *La conquista de lo maravilloso. Ensayos reunidos*. Buenos Aires: Argonauta. [“La conquista de lo maravilloso” (1949); pp. 29-55]

Schwartz, Jorge (1991). *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*. Madrid: Cátedra. [Surrealismo; pp. 414-443]

Herzovich, Guido (2016). “Vanguardia y mercado en Argentina: el caso Pellegrini” . *Aletria*, Belo Horizonte, v.26, n.1, pp. 195-215

3. La orilla uruguaya: los hermanos Guillot Muñoz, el Conde de Lautréamont y las lecturas del surrealismo francés Una lectura freudiana de represión y retorno de lo reprimido en la literatura uruguaya. Irrupciones surrealizantes en *El gallo que gira* (1941), de Selva Márquez. Escritura y performatividad convulsiva en José Parrilla en “La llave en la cerradura” , “Rey beber” y “Elogio del miembro” (1943). Literatura y plástica: obra y figura de Raúl Javiel Cabrera (“Cabrerita”). El grupo Pascual Letreros. El lugar de Joaquín Torres García.

¹ Archivo Histórico de Revistas Argentinas: <https://ahira.com.ar/revistas> [Todas las revistas arriba nombradas son de libre acceso en el mencionado archivo]

Lecturas principales recomendadas:

Benítez Pezzolano, Hebert (2024). "Tiempos, dispersiones y formas de la disidencia surrealista en el Uruguay" . Revista *Atenea*, N° 530, diciembre. Universidad de Concepción (Chile); pp. 291-308.

Espina, Eduardo (1992). "De la jungla de Lautréamont a Selva Márquez: el (casi) inexistente surrealismo uruguayo" , en Revista *Iberoamericana*, Pittsburgh University, pp. 933-945.

Freud, Sigmund (1915). "La represión" . Traducción directa del alemán, por Luis López-Ballesteros y de Torres.[Hay varias traducciones y ediciones]

Guillot Muñoz, Álvaro y Gervasio (1974 [1925]). *Lautréamont & Laforgue*. Montevideo: Arca. [Lautréamont; pp. 11-56]

Rocca, Pablo (2008) "El maldecir de José Parrilla" , en *José Parrilla. Obra poética. El profesor de amor*. Montevideo: Yaugurú; pp. 71-80.

Rocca, Thiago (2021). "Javiel Raúl Cabrera o el río de tres orillas" , en *Javiel Raúl Cabrera entre el olvido y la leyenda*. Montevideo: Ministerio de Educación y Cultura; pp. 11-38.

4. La generación del 45 y sus relaciones con el surrealismo y las poéticas *Sin zona Clima*. Un poeta mayor: Humberto Megget *Nuevo sol partido. Siete poemas* (1949) y la evolución de una obra. Evidencias del surrealismo. Otras expresiones de la creación poética surrealizante *Rey Humo* (1948), de Carlos Brandy.

Lecturas principales recomendadas:

Guillot Muñoz, Gervasio (1947). *Clinamen* N° 3, julio-agosto; pp. 44-45.

Megget, Humberto (1965 [1949, 1952]). *Nuevo sol partido y otros poemas*. 3ª. edición aumentada. Edición con nuevos poemas inéditos preparada por Idea Vilariño. Montevideo: Banda Oriental. [Prólogo de I.V.; pp. 7-12]

Megget, Humberto (2019). *Obra completa (poesía, prosa, correspondencia)*. Edición crítica, prólogo y notas de Pablo Rocca. Montevideo: Yaugurú/Intendencia de Paysandú. [Megget: vida y escritura (1926-1951); pp. 9-67]

5. Desenvolturas surrealizantes en *La mujer desnuda* (1950), de Armonía Somers, y *Las hortensias* (1949), de Felisberto Hernández. El aullido de Saúl Pérez Gadea, en las lindes surrealistas *Homo-ciudad* (1950). Después de 1950: los mundos de Álvaro Figueredo y el giro surrealizante de Marosa di Giorgio.

Lecturas principales recomendadas:

Benítez Pezzolano, Hebert (2005). “El realismo literario de Marosa di Giorgio” . *Hermes Criollo. Revista de crítica y de teoría literaria y cultural*. Montevideo, Año 4, N° 9, julio-octubre; pp. 98-104.

Cabrera, Sarandy (1951). “Saúl Pérez. Homo-ciudad” , *Marcha*, Año XII, N° 570, p.14.

Figueredo, María del Luján (2008). “Acercamiento a la subjetividad en la poesía de Álvaro Figueredo” . *Hermes Criollo. Revista de crítica y de teoría literaria y cultural*.

Montevideo, Año 6, N° 12; pp. 78-86.

González, Carina (2021). “Fantasías primitivas que regresan. Lo siniestro de *La mujer desnuda* (1950), de Armonía Somers” . *Kipus*, n.º 50 (julio-diciembre), pp. 7-28.

Valcárcel, Eva (1997). “La representación de la fábula surreal. *Nadie encendía las lámparas*, de Felisberto Hernández” , en Eva Valcárcel (ed.), *El cuento hispanoamericano del siglo XX*. Universidade da Coruña; pp. 355-366.

6. Los poetas surrealistas argentinos ante el campo intelectual hegemónico. Las revistas *Sur* y *Contorno*. Los pintores surrealistas. Estudio de poemas seleccionados de algunos de los siguientes títulos y autores. Aldo Pellegrini: *El muro secreto* (1949) y *La valija de fuego* (1952); Enrique Molina: *Las cosas y el delirio* (1941) y *Costumbres errantes o la redondez de la tierra* (1952); Juan José Ceselli: *De los mitos celestes y de fuego* (1955); Francisco Madariaga: *El pequeño patíbulo* (1954); Alejandra Pizarnik: *La tierra más ajena* (1955).

Otras figuras poéticas fundadoras: Carlos Latorre, Julio Llinás, Juan Antonio Vasco y María Meleck Vivanco.
El caso de Olga Orozco.

Lecturas principales recomendadas:

Espejo, Miguel (2008). “Los meandros del surrealismo” , en *Historia Crítica de la Literatura Argentina*, Vol. VII: *Rupturas*, Noé Jitrik (director de la obra); Celina Manzoni (directora del volumen). Buenos Aires: Emecé; pp. 13-48.

Maturo, Graciela (2015 [1967]). *El surrealismo en la poesía argentina*. 2ª. edición. Buenos Aires: Prometeo. [IV. Obras del grupo surrealista dirigido por Aldo Pellegrini; pp. 89-142]

Poblete Araya, Kira (1987). “El surrealismo argentino y su praxis” , *Revista de Literaturas Modernas*, Anejo V, Tomo II, UNCUYO; pp. 93-104.

Stedile, Verónica (2020). “Síntesis, depuración y restos espectrales: la imagen surrealista e invencionista en las revistas argentinas de mediados de siglo” .
Escritura e Imagen 16; pp. 173-189.

Otras referencias bibliográficas selectas

Adorno, Theodor (2003 [1974]) “Retrospectiva sobre el surrealismo” , en *Notas sobre literatura.. Obra Completa*, 11. Traducción de A. Brotons Muñoz.

Alquié, Ferdinand (1974 [1965]). *Filosofía del surrealismo*. Traducción de B. Gómez. Barcelona: Barral.

Baciu, Stefan (1981). *Antología de la poesía surrealista latinoamericana*. Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Balakian, Anna (1970 [1959]). *Surrealism and the road to the absolute*. New York: Dutton paperback.

Benítez Pezzolano, Hebert (2008). *El sitio de Lautréamont*. Montevideo: Pirates.

Benjamin, Walter (1980 [1929]). *Imaginación y sociedad. Iluminaciones I*. Prólogo, traducción y notas de Jesús Aguirre. Madrid: Taurus (en particular el ensayo titulado “El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea”).

Breton, André (2009). *Manifiestos del surrealismo*. Trad. esp. A. Bosch. Madrid: Visor.

_____ (1972). *El surrealismo, puntos de vista y manifestaciones*. Barcelona: Barral.

Breton, A.; Trotsky, León; Rivera, Diego (2019 [1938]). *Manifiesto por un arte revolucionario independiente*. Traducción de Luciano Padilla. Presentación de Michael Löwy e introducción de Horacio Tarcus. Buenos Aires: Siglo XXI.

Bürger, Peter (1986[1974]). *Teoría de la vanguardia*. Traducción de J. García. Barcelona: Península.

Cirlot, Juan-Eduardo (1990 [1953]). *El mundo del objeto a la luz del surrealismo*. Barcelona: Anthropos.

Del Gizzo (2023): “Vanguardia y posmodernidad en América Latina Hacia una teoría post-(pos)moderna” . *Estudios de Teoría Literaria*, 12 (28); pp. 11-32.

Fló, Juan (2021). *Joaquín Torres García en la crisis del arte moderno*. Montevideo: Estuario.

Fortini, Franco (1962). *El movimiento surrealista*. Traducción de C. Gerhard. México D.F.: UTEHA.

Freud, Sigmund (1992). *Obras Completas*. Buenos Aires: Amorrortu. Kohan,

Martín (2021). *La vanguardia permanente*. Buenos Aires: Paidós.

Langowski, Gerald (1982). *El surrealismo en la ficción hispanoamericana*. Madrid: Gredos.

Larrea, Juan (1967). *Del surrealismo a Machupicchu*. México D.F.: Joaquín Mortiz.

Martins, Floriano (2007). *Un nuevo continente. Antología del surrealismo en la poesía de nuestra América*. Selección, proyecto editorial, estudio introductorio y notas. Caracas: Monte Ávila.

Paz, Octavio (1982). *Las peras del olmo*. Barcelona: Seix Barral.

Pellegrini, Aldo (2012 [1961]). *Antología de la poesía surrealista*. Buenos Aires: Argonauta.

Rama, Ángel (1966). *Cien años de raros*. Montevideo: Arca.

_____ (1972). *La generación crítica 1939-1969*. Montevideo: Arca.

Real de Azúa, Carlos (2007[1964]). *El impulso y su freno*. Montevideo: Banda Oriental.

Rodríguez Monegal, Emir (1966). *Literatura uruguaya del medio siglo*. Montevideo: Alfa.

Sarlo, Beatriz (1988). *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Sebbag, Georges (2003). *El surrealismo. Hay un hombre cortado en dos en la ventana*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Verani, Hugo (2021). *Las vanguardias literarias en Hispanoamérica. Manifiestos, proclamas y otros escritos* (5ª. ed.). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Videla de Rivero, Gloria (ed.) (2011). *Direcciones del vanguardismo latinoamericano. Estudios sobre poesía de vanguardia 1920-1930*. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo.

Yáñez, Adriana (1979). *El movimiento surrealista*. México D.F.: Joaquín Mortiz